

TRABAJO FINAL DE GRADO

DISEÑOS DE MODA

INSPIRADOS EN EL ESTILO CHINOISERIE

Presentado por Pan Xinyun

Tutor: Rodrigo Pérez Galindo

Facultat de Belles Arts de San Carles

Grado en Bellas Artes

Curso 2013-2014

UNIVERSITAT
POLITÀCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

RESUMEN Y PALABRAS CLAVES.

El presente trabajo final de Grado en Bellas Artes consiste en una reflexión personal sobre el diseño de moda inspirado por la indumentaria tradicional china y su evolución a lo largo de los siglos y las dinastías que han gobernado China y que han ejercido gran influencia en la sociedad de cada época, en lo que a vestimenta se refiere. Esta reflexión personal ha sido materializada en forma de diversos diseños de indumentaria con características propias del estilo oriental.

Tanto los diseñadores occidentales como los orientales han hecho a lo largo de la historia diseños similares inspirados en el "orientalismo" o más concretamente de estilo "*chinoiserie*". Tomando como referencia sus colecciones así como los estilos de moda que han tenido éxito a lo largo de la historia de China, se ha elaborado una colección de indumentaria que incluye tanto elementos tradicionales de la cultura asiática como diseños contemporáneos y actuales de acuerdo a las necesidades del presente mercado tanto asiático como occidental.

Defino mi colección como parte exclusiva del llamado *Prêt-à-porter* (listo para llevar), de buena calidad y hecha a medida pero que tiene como objetivo principal el poder llegar al público, puesto que no olvidemos que el objetivo central del proyecto es difundir este tipo de diseño. La colección tiene prendas airoas y sensuales y otras con cortes minimalistas; también tiene otras más lujosas, con elementos o materiales más pomposos. En general presenta una elegancia que se expresa de diferentes formas en cada prenda, estando éstas diseñadas para llevar en fiestas, eventos, u ocasiones importantes.

Palabras claves: diseño, moda, orientalismo, chinoiserie, colección exclusiva.

This final work in Fine Arts Degree is a personal reflection on fashion design inspired by traditional Chinese clothing and its evolution over the centuries and dynasties that have ruled China and have had great influence on society each time, as far as clothing is concerned. This personal reflection was materialized in the form of clothing with various designs of oriental style characteristics.

Both the Eastern and Western designers have done throughout history similar designs inspired in "Orientalism" or more specifically in what is called "chinoiserie style". Drawing on their collections and fashion styles that have been successful throughout the history of China, I developed a collection of clothing that includes elements of both traditional and contemporary Asian culture and contemporary designs according to the needs of this market both Asian and Western.

I define my collection as part of the exclusive called *Prêt-à-porter* (ready to wear), good quality and tailored but the main objective is to reach the public, since we cannot forget that the main objective of the project is to spread this type of design. The collection has graceful and sensual minimalist clothes and other courts; also has more luxurious, more pompous elements or materials. Generally has an elegance that is expressed in different ways in each garment, these being designed to wear on parties, events, or important occasions.

Keywords: design, fashion, orientalism, chinoiserie, exclusive collection.

AGRADECIMIENTOS.

Quisiera dedicar este proyecto en primer lugar a mi pareja sentimental Jorge Barberá a quien agradezco profundamente el haberme ayudado durante estos cuatro años de carrera y en la revisión ortográfica de la memoria del presente proyecto.

En segundo lugar también quisiera dar las gracias a mi tutor Rodrigo Pérez Galindo por haberme orientado a lo largo de todo el proyecto.

Sin su ayuda y la de otras muchas personas, este proyecto quizás no hubiera sido posible.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN:	7
2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA:	8
2.1. EL MERCADO DE MODA EN CHINA (PANORAMA, GUSTO DE LOS CLIENTES, ELECCIÓN EN MARCAS DOMESTICAS Y MARCAS EXTRANJERAS)	8
2.2. OBJETIVO DE LA CREACIÓN.	9
2.3. METODOLOGIA	10
2.3.1. ARTE Y MODA.	10
2.3.2. LA MODA FEMENINA DESTACADA EN LA HISTORIA CHINA.	12
2.3.2.1. Dinastía Qin (221-206 A.C.) y Han (206 A.C.-220 D.C)-El <i>Shenyi</i> .	12
2.3.2.2. Dinastía Wei (220-265), Jin (265-420), Norte y el Sur (420-589) - El <i>Shao</i> y <i>Xian</i>	12
2.3.2.3. Dinastía Sui (581-618) y Tang (618-907).-el <i>Ruqun</i> .	13
2.3.2.4. Dinastías Song (960-1269),Yuan (1269-1368),Ming (1368-1644) y Qing (1644-1911).	13
2.3.2.5. Era de la República. (1912-1949)	14
2.3.3. EL MINIMALISMO EN LA MODA CHINA.	14
2.3.4. ORIENTALISMO EN MODA (CHINOISERIE).	15
2.3.4.1 2004 Otoño, Prêt-à-porter, Tom Ford para Saint Laurent.	16
2.3.4.2 2011 primavera, Prêt-à-porter, Louis Vuitton.	17
2.3.4.3 2014 Primavera-verano, Yang Li	19
3. CUERPO DE LA MEMORIA:	20
3.1. DEFINICIÓN DE LA COLECCIÓN.	20
3.2. BOCETOS.	21
3.3. DISEÑOS FINALES.	24
3.3.1. VESTIDO TIAN	24
3.3.2. VESTIDO QINGMING	25
3.3.3. VESTIDO OTOÑO	26
3.3.4. VESTIDO PAGODA	27
3.3.5. VESTIDO QIPAO	28
3.3.6. JUEGO AIROSO	29
3.3.7. VESTIDO JAZMÍN (MOLIHUA)	30
3.3.8. VESTIDO ZILUOLAN (VIOLETA)	31
3.3.9. VESTIDO PORCELANA.	32
3.3.10. CONJUNTO ZHONGSHANG	33
3.3.11. VESTIDO MINIMALISTA	34

3.3.12.	<i>VESTIDO SEDA GRADIENTE</i>	35
3.3.13.	<i>VESTIDO ROSA</i>	36
3.3.14.	<i>TRAJE NUPCIAL</i>	37
4.	<u>CONCLUSIONES.</u>	38
5.	<u>BIBLIOGRAFÍA:</u>	39
6.	<u>INDICE DE IMÁGENES</u>	40

1. INTRODUCCIÓN:

El presente proyecto incluye dos partes principales: por un lado tenemos una fase de investigación previa a la elaboración de los bocetos y por otra parte encontramos el diseño de las prendas en sí. Con el fin de realizar un completo diseño de las piezas acorde a las características buscadas se han realizado varias investigaciones previas antes de comenzar con el diseño.

Primeramente analicé la manera de definir los diseños, fundamentalmente inspirados en mi gusto personal; me centré también en el objetivo a conseguir con la creación de los diseños, que básicamente se corresponde con la necesidad de cubrir un determinado mercado de la sociedad. A continuación expliqué con argumentos la relación entre arte y moda, ya que ambos que tienen diferentes objetivos y maneras de trabajar pero comparten el mismo valor estético en muchos aspectos y se inspiran el uno del otro.

Seguidamente redacté una breve descripción de la moda más destacada a lo largo de la historia china centrándome más en los aspectos principales de la misma. Observé las colecciones que han hecho otros diseñadores con anterioridad y que han tenido éxito, tomándolas como mi referente, analizando como han incorporado los elementos orientales a sus diseños y qué aspectos generales tienen sus colecciones.

En la segunda parte del proyecto comencé por definir la categoría en la cual se podría englobar mi colección, el *Prêt-à-porter*. A continuación mostré el proceso de obtención de las ideas finales de mis diseños exponiendo todos los bocetos que se han realizado; de esta manera se explica cómo las ideas se han ido desarrollando y evolucionando desde conceptos diversos y aleatorios hasta ideas de estilo más concretas para finalmente formar la colección mostrada. Luego expuse la elaboración de cada prenda con fotos y explicaciones de como se han ido descartando otras posibilidades hasta obtener el diseño final.

En la conclusión expuse los resultados finales y realicé la autovaloración de mi colección, analizando los puntos fuertes y débiles de mi trabajo.

La colección se limita a lo que es el diseño puro de la moda, no se han hecho por tanto dibujos técnicos, elección exacta de materiales, ni la explicación de cómo se fabrican una vez puestas las prendas en producción, puesto que la fabricación y los dibujos técnicos pertenecen más a técnicas de costura que a diseño. Dado que de momento no he podido tener acceso a conocer todos los materiales y telas que me gustaría aplicar en mis diseños, se ha preferido dejar esto para un futuro desarrollo, eligiendo tan solo materiales genéricos sin llegar al punto del detalle.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA:

El objetivo principal del presente proyecto es el de crear una colección de moda inspirada en los diseños tradicionales de Oriente o en elementos propios de la cultura china. Fundamentalmente se ha tomado como referencia aquellas prendas que mayor influencia han tenido a lo largo de las dinastías de China. Como objetivo secundario se ha buscado el poder difundir un poco más la cultura china a través de una moda actual y contemporánea. Para conseguir estos objetivos se ha realizado una labor de investigación previa, centrada en tres aspectos básicos: la búsqueda de referencias históricas, inspiraciones artísticas y las necesidades del mercado actual.

2.1. EL MERCADO DE MODA EN CHINA (PANORAMA, GUSTO DE LOS CLIENTES, ELECCIÓN EN MARCAS DOMESTICAS Y MARCAS EXTRANJERAS)

Diversos estudios indican que China va a tener un 75 % de la población urbana comprendida dentro de la llamada clase media y alta al final de 2022; ellos van a ser, pues, la masa principal que realice el consumo de productos de lujo. También se ha demostrado que los consumidores chinos están dispuestos a gastar un mayor porcentaje de sus sueldos en moda que los occidentales, lo cual tiene como resultado un gran desarrollo del mercado de la moda durante la última década y se espera un desarrollo continuo en los años venideros.

Se prevee que la venta de moda en China llegue a ser el triple que en el año 2010 hasta llegar a ser el segundo mercado mundial en 2020.

Vincent Lui, un socio de Boston Consulting en Hong Kong opina que los gastos en moda de los consumidores chinos subirán conforme asciendan los salarios y el gobierno a su vez motive el consumo.¹ Actualmente la política del gobierno chino pasa por fomentar su consumo interno para generar riqueza, puesto que la que en su momento era la mano de obra barata que convirtió al país en la “fabrica del mundo” hoy se encuentra en disposición de demandar mejores salarios y mejor calidad de vida.

Con lo cual, tanto marcas de moda extranjeras como locales están luchando para ocupar el mercado chino. Marcas extranjeras como Zara, H&M y GAP, diseñadas para la clase media, están abriendo cada vez mas tiendas en China. Desde que la llamada “moda rápida” entró en China, ha tenido y va a tener mucho éxito gracias a la creciente clase media. Teniendo como objetivo a clientes de clase alta, firmas como Louis Vuitton, Gucci o Hermes deben su éxito a que cada vez hay más público que compra y consume moda

1 CNBC, *Fashion-Hungry Chinese Market Expected to Triple by 2020*, [consulta: 2014-05-14] Disponible en: <http://www.cnbc.com/id/43826546>.

para demostrar sus estatus social, más que por gustos personales o por comodidad.

En general, la marca es el factor determinante tanto para clase media como para clase alta en China. A pesar de haber firmas locales relacionadas con la cultura pop y con la moda de los jóvenes que empiezan a crecer, las marcas extranjeras todavía tienen un mercado mayor debido a su fama y su madurez en todos los aspectos. Por lo tanto, La tendencia de la moda en China también está marcada por el estilo occidental más que por el oriental.

Sin embargo, está comprobado que los consumidores están dispuestos a probar marcas nuevas. La razón principal es que todavía no hay un estereotipo fijo de gusto hacia la moda, ya que debido a los grandes cambios económicos y sociales que ha vivido el país en los últimas décadas, el público está demostrando pasión y curiosidad hacia elementos nuevos. Otra de las razones es seguramente el hecho de que las grandes marcas solo existen en ciudades de primer y segundo nivel. Ciudades del tercer nivel no tienen muchas opciones, lo cual permite dar oportunidades a marcas emergentes.²

2.2. OBJETIVO DE LA CREACIÓN.

Debido a los gustos no determinados de los chinos y a la tendencia de una moda occidentalizada, considero que este país está cogiendo rápidamente la moda del exterior, pero a la vez está dejando las características de la moda original de su propio pueblo. Sin embargo, el estilo asiático, denominado también “orientalismo”, dentro del que podemos encontrar el estilo “chinoiserie” en particular, está muy presente en las pasarelas en la última década, gracias a grandes diseñadores como Marc Jacob y Tom Ford.

Mi creación de la serie de moda de estilo chino no solo es un homenaje hacia estos diseñadores, agradeciéndoles por haber puesto la cultura china en la cima de la moda, sino también es mi propio esfuerzo para influir al público chino con una moda dotada de sus propios orígenes, de su propia cultura. Porque aunque es importante aprender de Occidente, es igual o más importante si cabe el que un pueblo sienta orgullo hacia su propia cultura y sus orígenes, que sea algo con lo que se pueda identificar. La sociedad china está buscando desesperadamente la tendencia de Occidente, hasta el extremo de que se corra el riesgo de que la gente tenga dificultades para identificarse. Por ello he creado una serie de diseños con evidentes elementos chinos pero a la vez mezclando la cultura de la moda de

² MC CHARLES. A; WAKEMAN GAO, *China's consumer markets-A closing window of opportunity*. P.13

Occidente, lo cual pienso que le puede gustar al público, y a la vez culturalmente es importante.

2.3. METODOLOGIA

Para realizar el presente proyecto después de tener la idea básica y el objetivo general, recopilé diversa información a fin de obtener inspiración para los diseños. Entre esta información se encuentran la relación entre el arte y la moda, las vestimentas más influyentes a lo largo de la historia china y colecciones de moda que se han hecho tomando como referencia el orientalismo o el *chinoiserie*.

Después de obtener suficiente información, empecé a realizar múltiples bocetos y sobre los cuales hice la selección de modelos para pasarlos a formato digital mediante el empleo de software.

En este apartado voy a exponer la información e investigación que he hecho para obtener inspiración para la realización del presente proyecto

2.3.1. Arte y moda.

¿Es la moda arte?

Existen diversas opiniones que dicen “ que la moda es el inferior, frívolo otro lado del arte.”³. Para mucha gente, la moda es considerada primeramente como una industria o una parte de la vida diaria aunque conlleve creatividad. Incluso la gran modista Chanel dijo en 1956 “ No somos artistas sino fabricantes de ropa, la esencia del arte es aparecer fea pero tornarse hermosa, pero la de la moda es aparecer hermosa pero tornarse fea.”

No obstante también existen muchas opiniones y eventos históricos que dicen lo contrario.

En el trabajo de Anne Hollander, “*Seeing through clothes* (1993)”, se puede analizar que ella estudia cómo la pintura, escultura, y fotografía pueden mediar entre el cuerpo y la ropa que nos ponemos. Ella insiste que la moda es un arte visual, es la creación de imágenes con lo visible como su medio

Según Hussein Chalayan, conocido como diseñador conceptual de moda, dijo “somos artistas de cuerpo, pero también tenemos que aprender cómo vender nuestras obras”.

Yves Saint Laurent: Vestido Mondrian, 2002
Exhibido en un homenaje a Yves Saint Laurent en el Centro Pompidou (París)

³ GREZY A., *Fashion and art*, P16

Aunque Balenciaga no se declara como un artista, él comentó “un modisto tiene que ser un arquitecto para el corte, un escultor para la forma, un pintor para los colores, un músico para la armonía y un filósofo para el estilo.”⁴

El modisto Yves Saint Laurent siempre ha sido comparado con artistas, en parte debido a que muchos de sus trabajos se inspiraban en obras de arte, pero también a que sus trabajos han reflejado muchos desarrollos sociales y estéticos de su época, como por ejemplo su obra en 1965, la que tiene como característica principal los estampados geométricos derivados de la pintura de Mondrián. Un año después, en 1966, él mostró su vestido “pop art”, al cual le incorporó la silueta de una mujer, recordando a las pinturas de Tom Wesselman.

En ocasiones, renombrados artistas también dedican sus labores a la moda.

Así, Salvador Dalí diseñó el zapato-sombrero con Elsa Schiaparelli para su colección en 1937, junto con el vestido “langosta” y “lagrima”. Marc Jacobs colaboró con Takashi Murakami diseñando una serie de bolsos para la marca Louis Vuitton, en cuyo caso el bolso se convirtió en el lienzo de Takashi Murakami a pesar de que tiene una utilidad que no tiene el lienzo.

En mi opinión, a pesar de las diferencias, moda y arte comparten ciertos valores estéticos. Da igual que uno se enfoque más en la venta y otro tenga un objetivo más filosófico, no cambia la realidad de que los dos conlleven inteligencia y sensibilidad artística, y se ha demostrado que a lo largo de la historia, ambos han tenido influencia el uno del otro. Además, Andy Warhol cuestionó la definición de arte trabajando con elementos banales de la vida diaria. Como dijo Richard Shusterman “tenemos que ampliar la noción de experiencia y valor de estética, de este modo podemos renovar la energía de arte y encontrar nueva dirección para que el arte progrese más allá que los compartimentos de arte que confina la modernidad tradicional”

⁴ ibíd, P43

Shenyi de las dinastías Qin y Han.

Shenyi de las dinastías Qin y Han.

Vestido con Shao y Xian de Dinastía Wei, Jin, Norte y el Sur.

2.3.2. La moda femenina destacada en la historia china.

En este apartado se realizará una breve exposición sobre los estilos de moda femenina que más influencia han dejado en la historia de China.

2.3.2.1. Dinastía Qin (221-206 A.C.) y Han (206 A.C.-220 D.C.)-El Shenyi.

En la dinastías de Qin y Han, las mujeres portaban un vestido llamado “Shenyi”, el cual llevaba la parte superior y la parte inferior enlazadas. Era un vestido muy estrecho y apretado de arriba a abajo; también era muy largo por lo que debido a esto se solía llevar arrastrando. En la cintura se ataba una franja lo que provocaba que en la parte inferior del vestido se formara como una especie de bocina. Como se consideraba indecente que se vieran los pantalones, el “shenyi” en su exterior debía de cubrirlos envolviéndolos bien, formando un dobladillo curvado. Cuando se andaba, se escondían los pies; las mangas tenían forma estrecha o forma ancha, teniendo ambos cenefa.

Con el tiempo, el dobladillo recto desapareció y se sustituyó por el modelo curvad, debido a la mejora de los pantalones y de la ropa interior.⁵

2.3.2.2. Dinastía Wei (220-265), Jin (265-420), Norte y el Sur (420-589) - El Shao y Xian

La prenda femenina durante este periodo era ancha y tenía como características principales dos delanteras (la derecha y la izquierda) opuestas, fajas en la cintura y mangas anchas. Estaban decoradas con orlas de diferentes colores en las mangas, en la parte delantera y en el dobladillo. Además llevaban una falda listada de diversos colores, que estaba ligada con un listón en la cintura.

También había un delantal que se ponía entre la ropa arriba y la falda de abajo para sujetar la cintura.

Durante la dinastía Wei del Norte y el Sur, varias telas llamadas “Shao” fueron cosidas en la parte debajo del delantal. El “Shao” tiene forma triangular, de ancho arriba a estrecho abajo, se ponen solapando el uno al otro. El “Xian” hace referencia a lazos largos que se extendían desde el delantal o falda corta, y cuando se andaba parecía que se volaba. Había expresiones que describían al “Shao” y “Xian” como “bonitos lazos y golondrina volantes” puesto que los triángulos de “Shao” se parecían a la cola de las golondrinas.⁶

⁵ CRI Online, *Historia de la vestimenta china: Las Dinastías Qin y Han*, [consulta: 2014-05-24]. Disponible en: <<http://espanol.cri.cn/921/2013/08/26/1s287700.htm>>

⁶ *Costume design community service, Evolution of Chinese Clothing and Cheongsam*, [consulta: 2014-05-24] Disponible en:

Vestido con Shao y Xian de Dinastía Wei , Jin, Norte y el Sur

Vestido de la Dinastía Tang.

Vestido de la Dinastía Song.

Vestido de la Dinastía Yuan.

2.3.2.3. Dinastía Sui (581-618) y Tang (618-907).-el *Ruqun*.

En el periodo de Sui y de los comienzos de la dinastía Tang, las mujeres se vestían de chaqueta corta con mangas estrechas y una falda, la cual se ataba con un listón encima de la cintura e incluso a la altura de las isllas, estilo que destacaba la talla de la mujer.”

Degenerado desde esta chaqueta, el vestido “*Banxiu*”(media manga) tenía en general “las mangas cortas y dos delanteras opuestas con el talle hasta la cintura y un nudo de franja en el pecho.”⁷

Era popular llevar un chal de más de dos metros, hecho por una ligera gasa impresa de patrones. Se llevaba ropa interior como el “*Banxiu*” antes de poner este chal sobre la espalda o envuelto entre los brazos.

Debido a la política abierta y a la economía desarrollada de la dinastía Tang, la prenda femenina era cada vez más suelta a mediados y finales de la dinastía. El vestido que llevaban en aquella época era una túnica de la cual la anchura de las mangas llegaba a alcanzar más de cuatro pies. “Este vestido servía como traje de etiqueta para los aristócratas de dicho periodo en ocasiones importantes.”⁸

2.3.2.4. Dinastías Song (960-1269),Yuan (1269-1368),Ming (1368-1644) y Qing (1644-1911).

En la dinastía Song, lo que más destacaba de la moda era el chaleco largo que llevaban las mujeres. Se parecía a un abrigo sin botones de hoy en día, pero solían tener encajes hermosos bordados en las bocamangas y la parte delantera.⁹

La mayoría de los trajes de la época Yuan eran estilo túnica, grande y suelta. Se obedecía a las costumbres de la etnia Han: seda como materia prima, mangas anchas, cuello alto con orla redonda y la delantera derecha cubierta por la izquierda hacia la derecha.”¹⁰

<<http://costumecommunityservice.tumblr.com/post/55184899330/nannaia-evolution-of-chinese-clothing-and>>.

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*,

⁹ CRI Online, *Historia de la vestimenta china: Las Dinastías Song, Liao y Jin*, [consulta: 2014-05-24] Disponible en:<<http://espanol.cri.cn/921/2013/08/27/1s287806.htm>>.

¹⁰ CRI Online, *Historia de la vestimenta china: Las Dinastías Yuan*, [consulta 2014-05-24]. Disponible en:<<http://espanol.cri.cn/921/2013/08/27/1s287812.htm>>.

Vestido Shui tian. Dinastía Ming.

Vestimenta de la Dinastía Qing.

Vestido Qipao de la República.

En la dinastía Ming se llevaban un vestido formado por diferentes piezas de diferentes colores. Era similar a la túnica de los monjes, lo llamaban “*Shui tian*”, haciendo referencia a las parcelas donde se encuentran diferentes colores que se enlazaban (el carácter chino *tian* significa “campo, parcela”).¹¹

En la dinastía Qing, se llevaba esclavina larga hasta la rodilla. La esclavina tiene un cuello bajo decorado con todos tipos de joyas. Debajo se ponía una falda larga que con el tiempo evolucionó hacia unos pantalones largos.¹²

2.3.2.5. Era de la República. (1912-1949)

Desde se estableció la República de China, con pocas modificaciones, el “*Qipao*” pasó a ser la vestimenta más popular entre las mujeres chinas. Este vestido en el principio se diseñaba de una forma suelta que tapaba todo menos la cabeza, las manos y los pies. Con el paso del tiempo fue evolucionando hasta un punto en el que se marcaba más la silueta del cuerpo femenino, al tiempo que tenía las mangas recortadas. “Posteriormente en los años 40, se empezó a usar el color negro transparente, a modo de adorno se añadieron tapados a juego, también se implementó el uso del terciopelo y las telas a cuadros.”¹³

En 1949, con la proclamación de la República Popular China finalizó el uso del “*Qipao*”, pero los inmigrantes y los refugiados que se fueron a Hong Kong todavía lo usan hasta hoy en día..

2.3.3. El Minimalismo en la moda china.

El arte chino tiene una gama de estilos muy amplia, desde lo recargado hasta lo sutil y lo filosófico o armonioso; y el minimalismo puede considerarse como un representante de este último. Hablaré del minimalismo en la moda china

El minimalismo se popularizó durante las dinastías Song y Ming. En la dinastía Song los artistas influenciados por los filósofos del taoísmo crearon pinturas que ilustraban la armonía entre uno mismo y la naturaleza, que es lo que Taoismo enfatizaba. Sus pinturas se caracterizaban por realizarse con pocos trazos de pintura, dado que para ellos, la simplicidad, la claridad y la fluidez de los trazos son los que marcan la belleza.

¹¹ CRI Online, Historia de la vestimenta china: Las Dinastías Ming, [consulta: 2014-05-24] Disponible en: <http://espanol.cri.cn/921/2013/08/27/1s287816_1.htm>.

¹² CRI Online, Historia de la vestimenta china: Las Dinastías Ming, , [consulta: 2014-05-24] Disponible en: <<http://espanol.cri.cn/921/2013/08/27/1s287817.htm>>.

¹³ Aprender Chino Hoy, Historia del vestido chino. [consulta: 2014-05-24]. Disponible en: <<http://www.aprendechinohoy.com/blog/?p=744>>.

Durante la dinastía Qing, las porcelanas del estilo minimalista triunfaron, se exportaban hasta Europa y dejaron influencia en la industria cerámica en Occidente.¹⁴

Zhu Da, *Lotus*, Dinastía Qing.

Jarrón con la técnica del celadón, dinastía Qing

Hoy en día, el minimalismo se puede apreciar en muchos diseños en China, y por supuesto también está presente en la moda. Modistos chinos contemporáneos, muchos de los cuales han tenido educaciones en Occidente, buscan la armonía entre la cultura occidental y oriental creando diseños que revelan una constante oposición entre lo sutil y lo pesado, lo femenino y lo masculino, la sensibilidad a la moda en Occidente y la filosofía clásica en China.¹⁵

2.3.4. *Orientalismo en moda (Chinoiserie).*

El orientalismo y el *chinoiserie* para el mundo de la moda son conceptos similares, solo que el orientalismo abarca más ámbitos que el *chinoiserie*, el cual solo se refiere al estilo o gusto que viene directamente de China; sin embargo muchos diseñadores usan la palabra orientalismo refiriéndose a *chinoiserie*, puesto que en toda Asia, el estilo de moda tradicional tiene muchos aspectos en común. *Chinoiserie* es una palabra francesa que significa literalmente “en el gusto chino”. A mediados del XVIII, coincidiendo con el desarrollo del rebuscado estilo rococó, se pone de moda el arte chino, el cual es conocido en Europa a través de la llegada de cerámicas y muebles lacados que pronto son imitados por los artistas occidentales. Estas imitaciones se conocen como *chinoiserie*. Durante más de dos siglos, la influencia de la estética del *chinoiserie* se puede apreciar en obras arquitectónicas, decoración y pinturas occidentales. La palabra *chinoiserie* no se refiere a elementos

¹⁴ FLAMINGO, *Minimalism in chinese design*, [consulta: 2014-05-10]

¹⁵ FLAMINGO, *A new dirección for Chinese fashion*, [consulta: 2014-06-10] Disponible en :<<http://www.flamingoshanghai.com/blog/2013/04/17/a-new-direction-for-chinese-fashion-part-i/>>

provenientes de China, sino a creaciones con factores o gustos chinos, de hecho muchos son gustos chinos imaginados por occidentales.¹⁶ Hay también hay muchos diseñadores de moda que han aplicado el *chinoiserie* a sus creaciones. Aquí se exponen algunos ejemplos.

2.3.4.1 2004 Otoño, Prêt-à-porter, Tom Ford para Saint Laurent.

Yves Saint Laurent: colección de otoño 2004-5, Kimono largos de chifón con cascada de volantes y pelos en el canto

Yves Saint Laurent: colección de otoño 2004-5, chaqueta Mao y falda con pelo cortado caracterizando a la escama de un dragón

Yves Saint Laurent: colección de otoño 2004-5, chaqueta con hombro pagoda

Tomando como inspiración de la creación *chinoiserie* del año 1977 de Yves Saint Laurent, Tom Ford creó para la pasarela de otoño 2004 una nueva serie de moda *chinoiserie* para la misma firma YSL. En esta serie, Ford añadió hombros de pagoda a un juego de chaqueta junto con falda tubo, lo cual expresaba una gran sexualidad. También presentó una gama rica de colores con acabados satinados incluyendo rojo, fucsia o turquesa. Los colores fueron aplicados en kimonos chinos, a veces con pelo en el costado, a veces con estampado de dragón de vivos colores. Saltaban a la vista también las chaquetas de estilo de Mao con la cintura delgada y pelo recortado caracterizado como la escama de un dragón. Los kimonos chinos también eran uno de los estilos principales a los que recurrió Tom Ford. Kimonos ajuntados hasta cada curva, kimonos largos de chifón con cascada de volantes.

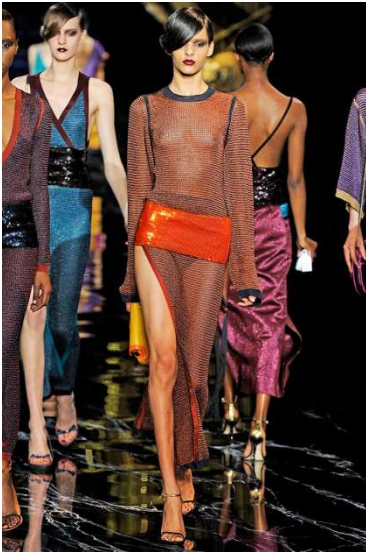
El orientalismo ha sido tratado por él en diferentes maneras. Tom Ford caracterizó la serie de sutileza, sexualidad, sofisticación y fragilidad. El tema *chinoiserie* que creó era un lujo puro.

Acompañado con un generoso aerosol del famoso perfume "Opium", la actuación hizo una completa alusión a la película "El último emperador".

¹⁶ *Posh interior design, what's chinoiserie*. [consulta: 2014 -05-24]. Disponible en: <<http://poshsurfside.com/what-is-chinoiserie>>.

La explicación de Tom Ford sobre el porqué inspirarse del tema *chinoiserie* del año 1977 fue sencillo: "es instinto, pienso que el hombro pagoda es correcto y nunca he tratado el tema." dijo Tom Ford.

2.3.4.2 2011 primavera, Prêt-à-porter, Louis Vuitton.

Marc Jacobs: colección de primavera 2011, vestido largo con cinturón en la cadera

Marc Jacobs: colección de primavera 2011, vestido con cuello Mao y bloques de colores

Marc Jacobs: colección de primavera 2011, vestido con estampado de orquideas

La colección para la temporada otoño-invierno 2010/2011 de Marc Jacobs estuvo considerada por los críticos como un salto hacia el aburrimiento. Como contraste, la de 2011 primavera fue una colección llena de colores y elementos de decoración, nada parecido a la anterior que lo justificó como una moda sencilla. "Básicamente, no quería nada que sonase a natural. Buscaba una colección de primavera basada en el exceso" Jacobs explicó su nueva propuesta, pese a que Louis Vuitton suele tener diseños clásicos y minimalistas.

Se pudo ver en la colección largos vestidos de seda abierto por un lado desde la cintura para abajo, ornamentado por flecos cortos hechos por bolitas plásticas. También se vieron monos y vestidos con cuello Mao compuestos por varios bloques de colores contrastados como el rojo con el verde, azul con amarillo, utilizando una tela con brillo que se aplica en casi todos los diseños de esta colección. Llamaba la atención también la utilización del cinturón ancho (tipo faja) que se pone tanto en las cinturas de la antigua China, como en la cadera actualmente, creando así un nuevo estilo basado en el anterior, añadiéndole a su vez una sensualidad y casualidad mayores que en el anterior, que es más ajustado y formal.

También destacaban las orquídeas bordadas como uno de los protagonistas en el estampado. Debido a que la orquídea se distribuye mucho por Asia, recuerda al Oriente.

Con dos tigres disecados en el fondo de la pasarela, el suelo de mármol y la cortina bordada de negro y oro, la serie incluye estampados de animales, vestidos estilo flapper y orientalismo, aparte de los colores vivos y telas costosas y brillantes. Le describió como un circo con el humor y el estilo decadente salvaje, lujoso y caro.

En opinión de Jacob, el gusto es subjetivo, no existe buen gusto y mal gusto.

2.3.4.3 2014 Primavera-verano, Yang Li

Esta colección Yang li siguió el estilo minimalista que había utilizado en sus últimos colección, aunque sutilmente esta vez añadió unos toques románticos. Podemos ver pantalones anchos influidos por la moda de la calle, zapatos deportivos y chaquetas inspiradas por el uniforme militar con un toque de industrial, urbano y casual. Yang Li combinó el estilo minimalista con otros elementos variando su forma como si fueran esculturas y los colores aplicados fueron el negro y blanco mayoritariamente.

Yang Li: *colección de primavera-verano 2014*, pantalones anchos con vetas de serpiente

Yang Li: *colección de primavera-verano 2014*, camiseta y pantalones anchos

3. CUERPO DE LA MEMORIA:

En este apartado se va a presentar el proceso del presente trabajo. Primeramente se va a definir la colección realizada y luego se expondrán todos los bocetos de los que se ha podido llegar a sacar una colección definitiva.

3.1. DEFINICIÓN DE LA COLECCIÓN.

En general, la moda se puede dividir en tres escalas según la calidad, los detalles que tiene una prenda y el coste de las prendas, ordenados de lo más costoso hasta lo más barato: alta costura, *Prêt-à-porter* y grandes superficies. Antes de que se inventara el *Prêt-à-porter*, lo que se consideraba como moda es la llamada *Haute Couture* (alta costura), esto son piezas hechas a mano, a la medida, por encargo y únicas. El italiano Pierre Cardin proponía una moda más accesible y para más tipos de mujeres denominado *Prêt-à-porter*¹⁷.

Comparado con la alta costura, el *Prêt-à-porter* es menos costoso y a veces tiene patrones que se repiten en otras prendas de la misma serie, y tiene varias tallas de un diseño. De esta manera, la moda se divulga entre el público más fácilmente.

En relación con las prendas de consumo masivo, "La diferencia entre *Prêt-à-porter* y las grandes superficies, es que la primera la encuentras en tiendas de renombre como Prada, Gucci, Donna Karan y en diferentes tallas, pero es una moda lujosa, costosa y no tan masiva. Se paga un precio altísimo porque es una moda hecha por diseñadores como Carolina Herrera u Oscar de la Renta. Mientras que las grandes superficies son Zara, Mango, Arkitekt, que son diseñadas para todas las ejecutivas del común."¹⁸

Dentro del *Prêt-à-porter* también se puede distinguir entre el *Prêt-à-porter* exclusivo y el normal. El anterior es mucho más limitado y costoso que el posterior.

La colección objeto del presente trabajo puede considerarse englobada dentro del *Prêt-à-porter*, porque mi intención es hacer una colección que se puede divulgar entre el público pero tampoco son prendas convencionales que se venden en todas grandes superficies, mientras tiene que tener su característico lujoso y exclusividad.

¹⁷ Aló, ¿Qué demonios es PRÊT-À-PORTER?, [consulta: 2014-05-30]. Disponible en: <<http://alo.co/content/que-demonios-es-pret-porter>>.

¹⁸ *Ibíd*

3.2. BOCETOS.

En la fase de confección de bocetos, se elaboraron todas las prendas que se me ocurrieron a fin de obtener una idea sobre el tipo de colección que estaba buscando, y luego me centré más en la línea del *chinoiserie*. Tomando las referencias que he estudiado, se hicieron mas bocetos desarrollando más en profundidad la línea *chinoiserie*. Abajo se han juntado todos los bocetos elaborados, que comienzan empleando lápiz y luego se añaden colores para posteriormente pasarse a ordenador.

Bocetos 1 (lápiz)

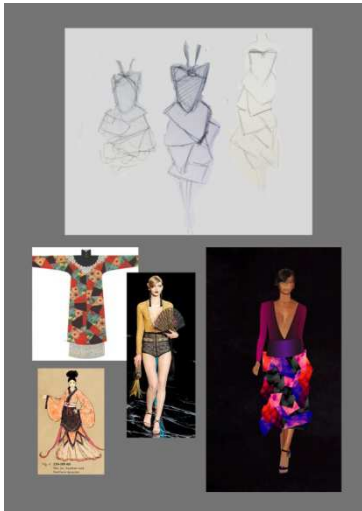
Bocetos 2 (acuarela)

Bocetos 3 (software de diseño)

3.3. DISEÑOS FINALES.

3.3.1. Vestido Tian

Vestido *Tian* con sus referentes y bocetos

Inspirada por las túnicas de la dinastía Ming, formadas por piezas de diferentes colores, a semejanza de un collage y las parcelas de labranza (*tian en mandarín*), así como tomando elementos del “*Shao*” del la dinastía Wei, que son telas triangulares que se solapan el uno encima del otro, realicé el diseño de esta prenda. El vestido está formado por tres partes, la primera es el torso, constituido por dos lados simétricos iguales por delante y por detrás, con el escote hasta la cintura. El segundo elemento lo constituye un cinturón grueso que sujeta el conjunto. La tercera parte está formada por telas de formas irregulares que se solapan unas sobre otras desde arriba abajo. Cuando se camina, las telas se mueven dejándose apreciar los diferentes niveles. El escote se inspira de uno de los diseños del Marc Jacob para Louis Vuitton en el año 2011 como en la imagen. Los materiales del cinturón serán básicamente telas brillantes.

Los colores escogidos para este conjunto son básicamente fucsias y azules, pretendiendo huir un poco de los tonos verdes que quizás nos vendrían más a la mente cuando hablamos de campos de cultivo. Al mismo tiempo se pretende hacer un juego de palabras, ya que “*tian*” en chino también significa cielo, reflejándose en el vestido los colores del cielo al atardecer. Los tonos fucsia transmiten más alegría al ser más cálidos que la gama de verdes, lo que permite también aportar esa sensación de explosión de colores exuberantes tan típica del verano, época del año para la cual ha sido pensado este vestido.

El calzado diseñado para el vestido son unas sandalias de tacón alto a juego con el conjunto. La tela empleada para las sandalias combina los tonos negros y azulados del empeine con el fucsia del tacón. Detalles en pedrería de imitación rematan en cierre.

3.3.2. Vestido Qingming

Vestido *Qingming* con estampado de pintura china, sus alternativas el vestido referente y la pintura del estampado

Ives Saint Laurent aplicó los cuadros de Mondrian al estampado de una colección suya, la cual me inspiró para hacer una prenda que empleara también cuadros antiguos de la historia china. Para el diseño de esta prenda he usado el famoso cuadro chino “el festival Qingming junto al río” (Qingming shang he tu) del artista Zhang Zeduan de la dinastía Song (1085-1145). El cuadro está pintado en un rollo que mide 528.7cm y representa el bullicio de la festividad de Qingming en las calles de Kaifeng (Hunan) permitiendo mostrar al mismo tiempo un panorama de la sociedad esa época. Dada su importancia, el cuadro está considerado como “La Mona Lisa de China”. Actualmente se expone en la Ciudad Prohibida de Beijing.

Dado que la pintura original tiene una extensión superior a los 5 metros, solo se ha cogido una sección del popular cuadro para mi vestido. El vestido presenta un escote en palabra de honor, sujetado por un cinturón grueso de metal dorado. La parte inferior tiene el volumen redondo con un material firme que pueda mantener algo el volumen. Probé al principio diseñándolo como utilizando un material blando y suave, pero de esta forma no se aprecia el estampado del cuadro. Al ser firme, da la sensación de un panorama, que es lo que se muestra en el cuadro. La razón por la que se emplea un cinturón grueso y dorado es porque en la antigua China, el color amarillo o dorado representa el poder de la familia real. Al usarla, da la sensación de nobleza. Juntándolo con el color blanco limpio y liso, resalta su elegancia.

En toda la colección se han usado varias veces el cinturón grueso, porque es un elemento muy recurrente en muchas dinastías de China. La única diferencia apreciable es que en vez de utilizar cinturón, ellos usaban fajas.

El calzado sigue un diseño clásico de tacón alto con forro en los mismos tonos verdosos y ocre de la pintura original, a juego con el forro interior del vestido.

La tela escogida para el forro del calzado no podría ser otra que la seda, que realza el carácter solemne y elegante del vestido.

Dado que el vestido tiene un gran volumen, es imprescindible dotar al calzado de un alto tacón a fin de evitar que las faldas se arrastren.

3.3.3. *Vestido Otoño*

Vestido *Otoño*, la fotografía de la que se toma el estampado y el boceto.

El otoño en algunas partes de China es muy breve, pasando directamente de un caluroso verano a un gélido invierno. Es por esto que los colores que quizás tenemos en mente como típicos de la época otoñal no estén tan reflejados en este vestido. Esta prenda se ha diseñado usando también un estampado transformado desde una imagen existente. Como se ha comentado al principio, el vestido presenta una gama de colores diferente a la que cabría esperar, predominando el azul celeste, junto con tonos ocre en las hojas de arce, asemejándose así al cielo de otoño, pero a la vez transmitiendo esa sensación gélida propia del invierno en el norte del país. Las hojas secas dan paso a la nieve y al hielo durante gran parte del año.

El vestido está confeccionado sobre un material rígido para poder moldear hasta la forma que se ve en la imagen la cual tiene un toque futurista. La parte inferior del vestido cuenta con un estampado procedente de una foto de hojas rojas de arce. Presenta el conjunto un diseño un tanto surrealista, con unas formas más propias del cubismo, líneas rectas de trazos convergentes, pero a su vez el estampado es hiperrealista, formando un contraste interesante.

Para el calzado a juego se han diseñado unos zapatos de tacón forrado en material plástico en tonos rosa, extendiéndose este material a lo largo de toda la suela del mismo. El empeine está formado por material plástico transparente cubierto por un diseño en forma de hojas de arce en tonos rojos.

A pesar del tacón resulta un calzado relativamente cómodo, permitiendo usar el conjunto del vestido en un cóctel informal.

3.3.4. *Vestido Pagoda*

Vestido *Pagoda*, el boceto y la pagoda china

En este diseño, mi inspiración ha sido la pagoda asiática. La pagoda es el elemento arquitectónico más representativo de Asia, estando presente en varios países de este continente. Aunque en cada uno de ellos se observan diferencias, en general todos los diseños tienen la estructura de varios pisos decrecientes en tamaño conforme se incrementa la altura, contando con varios pisos de la misma forma uno encima del otro. Como he mencionado anteriormente, Tom Ford utilizó la forma del borde de la pagoda para crear un “hombro pagoda”, del mismo modo yo también utilizó la estructura de la pagoda para mi prenda.

El vestido presenta varias capas superpuestas una sobre la otra de la misma forma básica pero de diferentes tamaños imitando los diferentes pisos de una pagoda. Por la parte posterior presenta únicamente las dos capas desde la cintura. A diferencia de la pagoda que tiene la estructura firme y estable, las capas de este vestido solo se sujetan a la capa interior por el lado superior, por lo tanto, cuando se anda todas las capas pueden moverse libremente, dándole más sensualidad e interés al vestido. Los materiales serán duros para poder mantener las formas de pagoda con el borde ligeramente hacia fuera, también similares a campanas.

El color blanco transmite pureza y frescura. Se ha querido huir de los tonos madera típicos de la arquitectura china, en beneficio de una mayor ligereza visual.

El calzado escogido para este vestido es una sandalia de tacón alto cubierta desde la parte alta del tobillo por diversos niveles de tela superpuesta a imitación de los pisos de una pagoda. El tacón alto permite transmitir esa sensación de bamboleo que se busca para dotar al vestido y a sus diferentes capas de un movimiento ondulatorio.

3.3.5. Vestido Qipao

Vestido Qipao, sus alternativas y los Qipao tradicionales

Para el diseño de esta prenda he escogido como base el que tal vez sea la indumentaria tradicional china más conocida. El *Qipao* es un vestido ajustado al cuerpo desde arriba a abajo, marcando la silueta de la mujer y muchas veces abierta por un lado. Normalmente esta apertura se reduce a la zona lateral de las piernas y como mucho suele llegar casi hasta la cadera. En otras ocasiones se presenta desde el hombro a la cintura pero sin tener una apertura propiamente dicha, sino más bien mostrando un cruce entre dos superficies de tela, con una banda de adorno intermedia.

La prenda que hice presenta la innovación de que está abierta por un lado a lo largo de todo el contorno entero, tan solo sujeta por tres pequeñas bandas de tela elástica. La prenda queda así con forma asimétrica al final con una media manga por un lado y sin manga en el otro, dándole más originalidad, puesto que aunque tenga la forma del *Qipao*, que es una prenda tradicional, se le pretende dar un toque más moderno y actual. El corte de la prenda es sensual, lo que también es una característica propia del *Qipao*, por lo cual para potenciarlo aun más utilizo un rojo carmín que es un color cálido para la prenda principal, mientras que los pequeños lazos y el cuello son de color negro, dando cierta elegancia al conjunto. El carmín acentúa el erotismo de esta prenda, mientras que el diseño liso de la tela huye en cierta medida de los tradicionales estampados florales y multicolores de los Qipao habitualmente vistos.

La tela a emplear será suave, lisa y que presente una caída natural, como puede ser la seda (tanto natural como sintética). De esta manera se ajusta mejor al cuerpo, al tiempo que permite la transpiración. Otros tejidos como la lycra no se comportan de la misma forma ni serían tan resistentes.

Para el diseño del calzado a juego se ha unido también del tradicional zapato algo liso o de tacón bajo y grueso propio del vestido tradicional y se ha optado por unas sandalias en tacón de grosor creciente con la altura. La unión con la pierna se realiza mediante bandas de tela elástica del mismo color que sus homólogas en el vestido. La misma tela lisa en color carmín remata la sandalia.

Se consigue así dotar el conjunto de una mayor sensualidad.

3.3.6. *Juego airoso*

Juego airoso, su referencia y una chaqueta con encajes tejidos

En la dinastía Tang, China era un país políticamente abierto y económicamente rico, por lo tanto el vestido de las mujeres también era más ancho permitiéndoles a éstas tener más grasas; es más las mujeres opulentas constituían el canon de belleza. Entonces, de algún modo las prendas anchas, airoosas daban la impresión de comodidad y bienestar.

Este conjunto de prendas, por tanto, es todo lo contrario al *Qipao*, es airoso, holgado y transmite una sensación de relax, de libertad de movimientos.

El juego tiene dos piezas; por un lado el interior es un mono con escote en palabra de honor, ajustado al torso. Comenzando desde la cadera, la prenda empieza a tener los camales anchos de pantalón; estos camales del pantalón al ser anchos, presentan cierta similitud con una falda larga desde lejos. El material es suave, de lino fino o seda, con la caída natural y lisa.

La segunda parte del conjunto es la pieza exterior, constituida por una chaqueta de encajes tejidos con huecos grandes, sujeta con una cuerda del mismo material rodeando la cadera, ya que al bajar la cuerda desde cinturón hasta la cadera, transmite más sensación de libertad de movimientos, lo cual concuerda con el estilo del look. En muchas dinastías chinas, ha sido muy típica la chaqueta o el abrigo que se junta los dos lados delante formando una “v”, por lo que esta chaqueta también es de este estilo, difiriendo en que solamente tiene un lado, mientras que el otro lado aparecería sutilmente en nuestra imaginación, por lo tanto, también recuerda al estilo chino tradicional. Al ser de un lado solamente, le añade originalidad y sensualidad.

El mono es de color blanco natural para crear una sensación de pureza. Está pensado para llevar en verano de viaje, no para fiestas de noche, puesto que no es un diseño sofisticado.

En este diseño se ha querido primar la comodidad por encima de la elegancia, por lo que se ha optado por unas prácticas manolequinas de tela fina en lo que a calzado se refiere. Sin embargo, siguiendo la línea de la colección, no podía faltar algo de altura en el calzado; recordemos que la mujer china suele tener una estatura inferior a la occidental, así que se ha dotado a la manoletina de un falso tacón al aire, dejando el talón ligeramente en voladizo. Este diseño, junto con el dibujo en forma de pezuña de la parte frontal, realza el estilo tradicional de las manolequinas de tela chinas.

3.3.7. Vestido jazmín (molihua)

Vestido Jazmín.

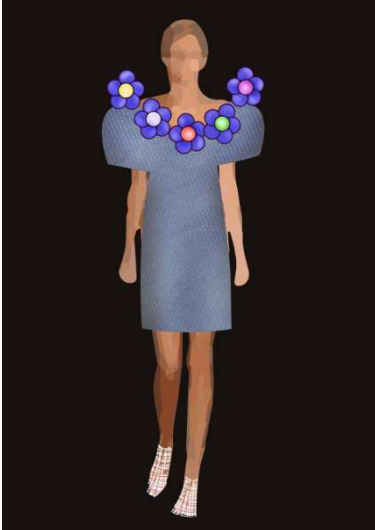
La flor presenta una gran importancia en la cultura china. Cada época del año tiene su flor representativa e incluso cada ciudad suele adoptar una flor como su símbolo. Presente en cuadros, objetos cotidianos, vestimentas e incluso canciones, sin duda los diseños florales gozan de gran aceptación en la cultura oriental. Aprovechando la idea de usar elementos de flores, he confeccionado las dos prendas siguientes, la primera de ellas con telas recortadas en forma de flores y otra con estampado de flores impresos.

La primera prenda presenta dos partes: por un lado tenemos la prenda base, que es un mono transparente de lycra o similar a excepción de la parte que cubre del pecho hasta el principio de las piernas, como se ve en la imagen. Este mono sirve como estructura para la otra parte, que está constituida por flores de tela recortada, de material poliéster adosadas al mono y extendiéndose por toda la parte delantera cubierta por tela opaca. El diseño de las flores está inspirado en la flor del jazmín, de gran importancia en la tradición china.

Esta prenda usa el color blanco que transmite sensibilidad. La prenda sin embargo está muy recargada, por eso no llega a ser minimalista, aunque es una variación de la moda minimalista. Al ser un mono, que es menos femenino que un vestido, también ofrece un contraste con las numerosas flores que sí que resultan ser inequívocamente femeninas. Por ello se optó por diseñarlo como un mono a fin de neutralizar el estilo.

En esta ocasión, el calzado sigue una línea algo más tradicional, optando por una sandalia de tacón grueso y cuerpo de tela lisa blanca. Se busca ante todo la comodidad, puesto que no es un vestido para ocasiones formales. Se ha diseñado la sandalia con tacón y una ligera plataforma en la suela dado que el diseño del vestido no cuenta con líneas rectas o verticales que acentúen la estatura, pudiendo incluso llegar a empequeñecer a la persona que lo portara. Por tanto de algún modo se debe buscar esa falta de altura a través del calzado.

3.3.8. *Vestido ziluolan (violeta)*

Vestido Ziluolan (Violeta)

La segunda prenda de mi colección que emplea flores es un vestido del color morado claro. Es quizás una de las prendas más arriesgadas de la colección, no solo por los adornos florales sino también por el corte de la tela. El vestido es ceñido únicamente en la cintura, presentando una falda ligeramente holgada y sobretodo unos dos hombros exageradamente elevados y acampanados formando una especie de cúpulas. Siguiendo el contorno del cuello que es una curva grande, flores de diferentes colores formadas por telas recortadas marcan el borde del cuello.

Este vestido tiene tonos de colores alegres, y las formas de ornamentos y hombros exagerados, que también concuerdan con esta explosión de alegría. Se podría decir que el diseño es un tanto desenfadado, casi cómico y en absoluto sobrio. Es un vestido para llevar en primavera, porque es llamativo y transmite energía.

Se rompe también con la idea tradicional que siempre ha tenido el color violeta o púrpura en muchas civilizaciones, no solo la china. El violeta siempre ha sido un color asociado a la nobleza, debido a la escasez de los tintes en la antigüedad. Sirva como ejemplo que en chino antiguo, uno de los nombres del palacio imperial de Beijing no era otro que la “ciudad púrpura prohibida”. Sin embargo este diseño huye de toda solemnidad y elegancia, queriendo transmitir esa sensación de libertad y de apertura que se vive en China desde el fin del imperialismo y la apertura del comunismo.

Siguiendo con el estilo un tanto arriesgado del vestido, se han escogido unos botines de caña muy baja y tacón cuasi de aguja, que contrastan con el diseño redondeado de los hombros y del conjunto en general. El empeine de los botines está formado por múltiples bandas de tela tan solo sujetas por la parte superior y directamente conectadas a la suela. De esta manera se consigue un calzado fresco para la época del año en la que se pretende usarlo.

3.3.9. *Vestido Porcelana.*

Vestido *Porcelana*, el jarrón de porcelana, los vestidos referentes y los bocetos

La porcelana ha tenido siempre una gran importancia a lo largo de todas las dinastías de la antigua China. Más allá de la fama de los jarrones de la dinastía Ming se extiende toda una variedad de objetos prácticamente infinita, elaborados mediante diversas técnicas de y decorados de cuantiosas formas y colores. Siempre se ha considerado un elemento muy apreciado y al alcance de solo unos pocos afortunados, normalmente el entorno del emperador y la nobleza de la época.

En esta ocasión he diseñado un vestido ajustado al cuerpo, con el dobladillo por encima de las rodillas, de color blanco con el estampado asimétrico por ambos lados del vestido desde la parte de la cintura hasta el dobladillo como se puede apreciar en la imagen. Desde el pecho hasta los hombros el vestido esta formado por múltiples bandas verticales de tela que dejan entrever el cuerpo femenino. Estas bandas de tela se extienden también a los brazos, en forma de media manga hasta el codo.

El estampado se inspira de la porcelana china pintada en dos colores básicos, el blanco y el azul. Estos colores han sido ampliamente utilizados en la porcelana china desde la dinastía Ming (1368 – 1644) hasta la actualidad.

De hecho no es novedad hoy en día el aplicar estampados imitando esta porcelana a la moda, así tanto en la alta costura como en grandes superficies podemos ver prendas con estampados de este estilo. Por poner un ejemplo, unas prendas de John Galliano para Christian Dior en la primavera de 2009.¹⁹

Con el estampado se ha buscado marcar más la curva del cuerpo que con el vestido propiamente, dándole un toque sensual y que recuerda también a la forma de un florero de cuello fino y fondo grande. Reduciendo el estampado a lo largo del contorno del vestido se consigue también estilizar la figura femenina, la cual podría quedar demasiado resaltada y hasta excesiva si este estampado se extendiera a todo el vestido.

Como contraste al blanco puro del vestido se ha escogido un botín de punta abierta con tacón de aguja forrado en charol azul oscuro. El charol es una tela ligeramente brillante que refleja como ninguna otra ese acabado propio de la porcelana china, con tonos brillantes o lacados. Al ser un vestido corto, por encima de la rodilla, el tacón acentúa la estatura de la mujer.

¹⁹ My modern met, John Galliano rocks Christian dior's 2009 spring collection. [consulta: 2014-06-01]. Disponible en: <http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/john-galliano-rocks-christian>

3.3.10. Conjunto Zhongshang

Conjunto Zhongshang, el material y el cuello Mao.

En la cultura china la piel nunca ha tenido gran importancia dado que se trataba de un material caro y escaso. Sin embargo hoy en día no puede faltar en ningún armario alguna prenda, bien ya sea de piel auténtica o de imitación. He querido por tanto utilizar un material ampliamente conocido en otras culturas diferentes de la china, pero aportando a su vez parte del diseño oriental. Este conjunto está formado por un top y unos pantalones cortos elaborados en polipiel, material más económico que la piel auténtica y que además permite dar un aspecto más industrial, más punk, y con un toque rebelde al tener más brillo que la piel natural.

El toque oriental lo aporta el cuello de corte Mao. Aunque se le conoce como "cuello Mao", no fue Mao Zedong quien popularizó este cuello, sino el presidente anterior de la República China, Sun Zhongshan, por lo que dentro de China, es conocido como el cuello Zhongshan.²⁰ Además de dar un toque oriental, "El cuello Mao se diferencia básicamente del cuello clásico en que no tiene la solapa que cae tras la doblez y donde, por ejemplo, se suelen meter pañuelos o corbatas. Además suele tener uno o como mucho tres botones pequeños. Cualquier diseño que tenga un cuello Mao, aunque sea el más simple, será siempre mucho más elegante que el más simple de los clásicos, ya que esa sobriedad se mantiene en toda la camisa."²¹

El nombre del conjunto, Zhongshang proviene de un juego de palabras entre las acepciones chinas "zhong" que significa "centro", "shang" que significa superior (haciendo referencia a la prenda intermedia o pantalones y a la superior o top) junto con el nombre Zhongshan que es como se conoce en China al cuello de camisa Mao.

Tanto en la base del cuello como en la cintura se disponen dos bandas de tela roja imitando los botones del *Qipao*. Estos dos elementos tradicionales, cuello y bandas de tela, se juntan con la polipiel y el corte del top, el cual termina por encima de la cintura, y con un pantalón corto de cintura alta, mostrando un fuerte contraste entre lo tradicional y lo moderno, lo conservador y lo liberal.

El calzado escogido para este conjunto es un botín negro de punta afilada, que permite acentuar el toque rebelde de toda la prenda. El botín es de cuero negro, material más resistente y apropiado para el calzado.

²⁰ *Moda para dummies, definición de cuello Mao* [consulta: 2014-06-02]. Disponible en: <<http://modaparadummies.tumblr.com/cuello-mao>>.

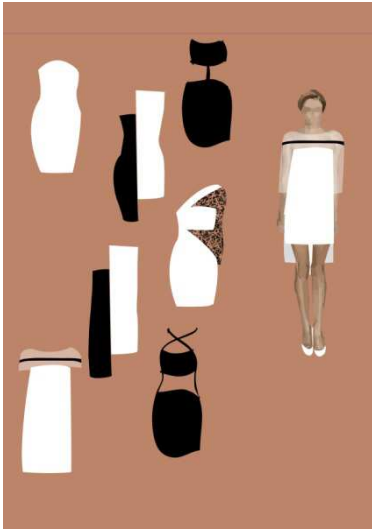
²¹ *Modélicas, camisas con cuello Mao* [consulta: 2014-06-02]. Disponible en: , <<http://modelicas.com/camisas-con-cuello-mao/>>

3.3.11. Vestido *minimalista*

Los fastuosos y recargados diseños propios de las dinastías imperiales dieron paso a comienzos del siglo XX a un estilo mucho más sencillo y funcional. Primero en la arquitectura (de la mano, entre otros, de Mies Van der Rohe con su “menos es más”) y más tarde en el arte, el minimalismo tuvo una gran influencia en todos los campos del arte y la cultura hasta incluso hoy en día.

El minimalismo aparece con gran fuerza en la cultura tradicional oriental, fundamentalmente en la filosofía Zen, que busca la belleza a través de la sencillez y la practicidad.

Para hacer esta prenda escogí solamente el blanco y el negro, puesto que son colores muy limpios y su combinación transmite esa sensación de pureza y simplicidad tan propia del minimalismo. Hice varios diseños y al final escogí el diseño de este vestido de longitud mediana.

Vestido *minimalista* y sus alternativas

Este vestido no es ceñido pero tampoco muy ancho. La parte superior del pecho junto con las mangas es de un material semitransparente, altura a la cual se localiza una cinta negra que cruza de hombro a hombro. La parte delante del dobladillo esta encima de las rodillas, y la parte trasera va por debajo de las mismas. El vestido es elegante y sobrio, pero no aburrido dado que el uso de la cinta negra que atraviesa toda la parte superior hasta los dos extremos de la manga no es un elemento muy convencional. Por ello esta una buena elección para personas que quiere demostrar su elegancia y a la vez su lado atrevido y creativo.

Los zapatos escogidos para rematar el conjunto son unos *estiletos* de color blanco mate pero la punta negra, aportando ese toque de originalidad y al mismo tiempo de sobriedad y elegancia al conjunto.

3.3.12. *Vestido seda gradiente*

Vestido *Seda gradiente* y el material

La seda es la tela china por excelencia. Su existencia se remonta a varios miles de años y era apreciada por todas las culturas a lo largo y ancho del continente europeo y asiático, hasta el punto de dar nombre a la ruta comercial más importante de todos los tiempos. Recientemente la Ruta de la Seda ha sido reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

La seda tiene su origen en una larva o gusano del mismo nombre; estos gusanos envuelven su cuerpo formando un capullo con una secreción antes de poder transformarse en mariposa. Sin embargo esta transformación se ve interrumpida bruscamente de la mano del hombre, quien a través de un proceso de cocción y de hilado consigue obtener hasta 1 kilómetro de finísimo hilo de cada capullo de seda.

Convenientemente tintada, la seda es un material de extraordinaria belleza y ligereza, permitiendo reflejar diferentes tonalidades según la luz incidente.

En el vestido que vemos a continuación, elaborado con seda o chifón en color verde oscuro, la tela se extiende hasta los tobillos, con un grosor que a partir de la cadera hasta el tobillo empieza a degradar hacia la transparencia. Este empleo de la degradación responde a una forma de plasmar la sutileza femenina. Para la parte superior se optó por recargarlo con pelo artificial largo, de esta forma se enfatiza la degradación, que no solamente en el sentido del color, sino también del material.

La degradación del grosor de la tela junto con los brillos propios de la seda hacen del vestido un juego de colores cuasi continuo, dependiendo de la luz y el momento del día.

Los zapatos de tacón alto y forrados en seda mate, con toques oscuros y verdosos permiten continuar con el juego de luces del vestido. Remata el conjunto un adorno en símil lazo, de color verde.

3.3.13. Vestido rosa

Vestido *Rosa*, sus alternativos y la creación del patrón.

Aunque la rosa no es una flor representativa de China, la pasión que transmite es la misma que muchas otras flores chinas y es la flor del amor por excelencia. Además, cuando se habla de rosa, viene siempre a la mente el color rojo, y éste sí que es un color representativo de China. El rojo en China es el color de la buena suerte, de la fortuna, del amor y el color representativo de la nación, visible incluso en su bandera.

Así, este vestido viene inspirado no solo por el color, sino por la imagen completa de una rosa. Del mismo modo se ha elegido por dotar al vestido de un estampado de rosas, dado que los estampados florales son muy recurrentes en moda femenina de muchos países asiáticos.

El estampado está hecho a partir de una foto existente de un ramo de rosas. Después de recortar solamente la parte de las flores, los convertí en patrones repetidos. Se diseñaron dos patrones para usar, uno con flores grandes y otro con pequeñas, ya que se pensó que sería interesante combinar el uso de los dos en la misma prenda. El estilo no tiene mucho que ver con estilos típicos chinos, porque si bien el patrón de flores sí es muy habitual, se que querido aplicar un corte más vanguardista para que el patrón no resultara desfasado.

Se probaron varios estilos para con este patrón como se puede apreciar en la imagen; al final se escogió el más llamativo a primera vista, aunque otros patrones también son posibilidades que se puede llegar a desarrollar más adelante. El conjunto destaca por su enorme falda lisa en forma de campana o de rosa invertida, con tonos transparentes que dejan insinuar una segunda falda corta de múltiples pliegues a imitación de los pétalos de la flor. Dicha falda presenta el estampado descrito anteriormente y que también se repite en formato más grande a través de una banda de tela a media altura alrededor de la falda acampanada. La parte superior del conjunto es un body con escote en palabra de honor sin mangas y sujeto al cuerpo por una gruesa banda de tela roja lisa. Remata el conjunto una pamelita de grandes dimensiones de líneas cuadradas, a imitación de la secciones de un pétalo de rosa.

Las sandalias escogidas para el conjunto son de estilo romano y se atan a los pies mediante bandas de tela a modo de aros. Todo está realizado en el mismo color rojo rosado del vestido.

3.3.14. Traje nupcial

Traje nupcial y el material.

En toda colección de moda que se precie no puede faltar el vestido más importante para una mujer: un traje nupcial. Hoy en día la influencia occidental pesa mucho en la cultura china, hasta el punto de que los tradicionales vestidos de novia chinos poco a poco han ido dando paso al conocido vestido blanco de novia occidental. No obstante, siempre que la situación económica lo permita, las novias chinas suelen cambiarse de vestido varias veces durante el día, y nunca puede faltar un *qipao* de color rojo.

En éste último vestido de la colección, he querido fusionar ambas culturas occidental y oriental, por lo que he huido por completo del tradicional *qipao* en beneficio de un vestido de corte más occidental pero a la vez algo más sencillo y minimalista de lo habitual. La parte del torso y la de falda presenta una forma de bocina, solo que la parte superior es más pequeña que la inferior. El dobladillo está a la altura del tobillo. En la parte de la falda desde detrás presenta unos estampados de flores plateadas que se extienden hasta una reducida sección del frontal. Están impresos de con un tipo de tinte con algo de brillo y que cambia color sutilmente según se ve desde diferentes ángulos.

El vestido tiene dos partes principales: la parte interior es un vestido de palabra de honor sujetado con un cinturón ancho a modo de faja en la parte de cintura, y tiene la parte inferior abierta con material algo más rígido para formar una bocina. Este vestido principal tiene el patrón de rosa pequeña, es joven y alegre.

La segunda parte es una falda de forma semiesférica formada por tela semitransparente. Para sujetar la forma, se fija en el borde superior y en el inferior por dentro con un aro de metal cada parte. La parte inferior de la semiesfera está rodeada por una tira de estampado con motivos de rosas grandes, que al ser procedente de fotografías, las rosas resultan ser más vivas al mismo tiempo que junto las rosas pequeñas en la parte interior, dan en conjunto una sensación tridimensional a modo de diferentes niveles, por lo que visualmente es más interesante.

Los zapatos diseñados para este vestido son de tacón alto y ligeramente grueso, suela estrecha y empeine en forma de banda de tela blanca. El talón y los laterales vienen decorados por el mismo motivo floral en forma de rosas en los mismos tonos plateados que en la falda del vestido.

4. CONCLUSIONES.

El objetivo de este proyecto era crear una colección de moda inspirada por la cultura china para poder difundir el estilo oriental tanto en Occidente como en el mismo Oriente. He hecho pues esta colección orientada por este objetivo y por los referentes tanto históricos como contemporáneos. La colección tiene varios estilos de prendas que sirven también para diferentes ocasiones, pero todos de algún modo, es una fusión de la cultura o historia china y la moda contemporánea, mezclada con mi estética personal por supuesto, por lo cual pienso que es coherente con mi planteamiento principal.

La técnica y las herramientas que he usado son simplemente lápiz, papel, acuarela, y programas informáticos del diseño como Photoshop e Illustrator. Este procedimiento tienen como punto fuerte que es fácil visualizar el aspecto que quiero que presenten los modelos, tanto en la forma como en los colores. Pero a su vez este método presenta otras limitaciones, como pueden ser que no permite enseñar los detalles de cada prenda, puesto que para ello necesitaría un maniquí y fabricar los modelos de verdad para sacar fotografía de los detalles. Sin embargo, para llegar a fabricarlos, necesito materiales de los que no dispongo, como puedan ser telas, herramientas completas como máquina de coser, etc. Por eso, y también por la falta de conocimiento de técnica costurera debido al tiempo y la dimensión que indica el trabajo final de grado, los diseños se quedan en la fase de diseño de aspecto de moda.

No obstante, he pensado en posibles nuevas vías para seguir desarrollando el proyecto en un futuro en el caso de que tenga la oportunidad de fabricarlo personalmente en vez de llevar los modelos a un taller para que los fabriquen. Primero, debo adquirir conocimientos de costura y aprender usar todas las herramientas para coser y dibujar con programas informáticas patrones técnicos. Luego, tengo que ir a un mercado de telas para elegir la tela adecuada para cada diseño. Después de tener los dibujos hechos, tengo que imprimirlo sobre papeles de patrón, y de allí empiezo fabricarlos con las telas compradas previamente.

5. BIBLIOGRAFÍA:

ADAM,G.; VICKI K. *Fashion and art*, Londres: Berg, 2012

CNBC, Fashion-Hungry Chinese Market Expected to Triple by 2020, [consulta: 2014-05-14] Disponible en: <http://www.cnbc.com/id/43826546>.

MC CHARLES. A; WAKEMAN GAO, China's consumer markets-A closing window of opportunity. P.13

DELOITTE, *China's consumer markets. A closing window of opportunity* [catálogo]. Shanghai. 2013.

FLAMINGO, *Minimalism in chinese design*, [consulta: 2014-05-10]

CRI Online, *Historia de la vestimenta china: Las Dinastías Qin y Han*, [consulta: 2014-05-24]. Disponible

en:<<http://espanol.cri.cn/921/2013/08/26/1s287700.htm>>

Costume design community service, Evolution of Chinese Clothing and Cheongsam, [consulta: 2014-05-24] Disponible en:

<<http://costumecommunityservice.tumblr.com/post/55184899330/nannaia-evolution-of-chinese-clothing-and>>.

Aprender Chino Hoy, Historia del vestido chino. [consulta: 2014-05-24].

Disponible en: <<http://www.aprendechinohoy.com/blog/?p=744>>.

FLAMINGO, *A new dirección for Chinese fashion*, [consulta: 2014-06-10]

Disponible en :<<http://www.flamingoshanghai.com/blog/2013/04/17/a-new-direction-for-chinese-fashion-part-i/>>

Posh interior design, what's chinoiserie. [consulta: 2014 -05-24]. Disponible en:

< <http://poshsurfside.com/what-is-chinoiserie>>.

Aló, ¿Qué demonios es PRÊT-À-PORTER?, [consulta: 2014-05-30]. Disponible

en: <<http://alo.co/content/que-demonios-es-pret-porter>>.

My modern met, John Galliano rocks Christian dior's 2009 spring collection.

[consulta: 2014-06-01]. Disponible en:

<<http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/john-galliano-rocks-christian>>

Moda para dummies, definición de cuello Mao [consulta: 2014-06-02].

Disponible en: <<http://modaparadummies.tumblr.com/cuello-mao>>.

Modélicas, camisas con cuello Mao [consulta: 2014-06-02]. Disponible en: ,

<<http://modelicas.com/camisas-con-cuello-mao/>>

6. INDICE DE IMÁGENES

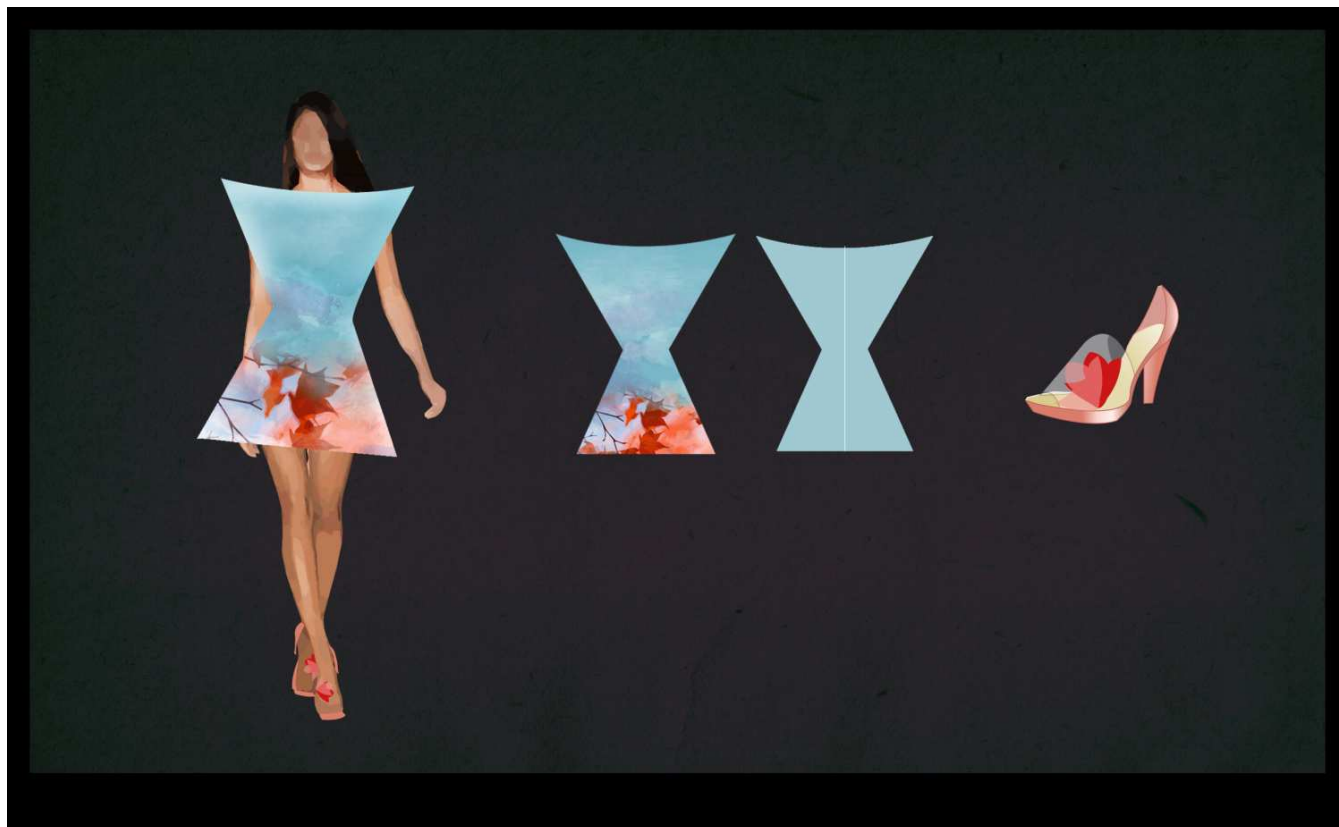
6.1.	Vestido <i>Tian</i> .	41
6.2.	Vestido <i>Qingming</i> .	41
6.3.	Vestido <i>Otoño</i> .	42
6.4.	Vestido <i>Pagoda</i> .	42
6.5.	Vestido <i>Qipao</i> .	43
6.6.	Juego <i>Airoso</i> .	43
6.7.	Vestido <i>Jazmín</i> .	44
6.8.	Vestido <i>Ziluolan</i> .	44
6.9.	Vestido <i>Porcelana</i> .	45
6.10.	Conjunto <i>Zhongshang</i>	45
6.11.	Vestido <i>Minimalista</i> .	46
6.12.	Vestido <i>Seda gradiente</i> .	46
6.13.	Vestido <i>Rosa</i> .	47
6.14.	Traje <i>nupcial</i> .	47

6.1. Vestido *Tian*

6.2. Vestido *Qingming*

6.3. Vestido *Otoño*

6.4. Vestido *Pagoda*

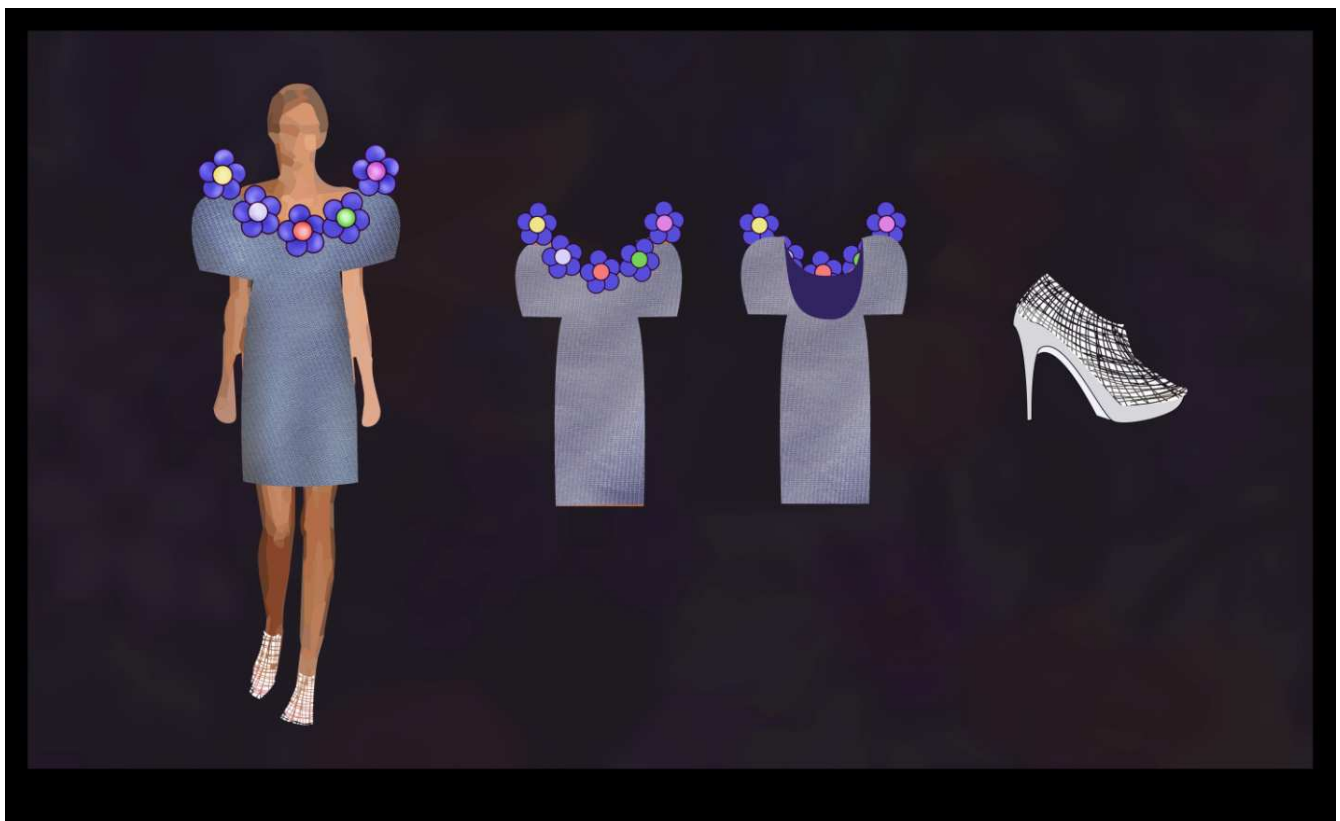
6.5. Vestido *Qipao*

6.6. Juego *airoso*

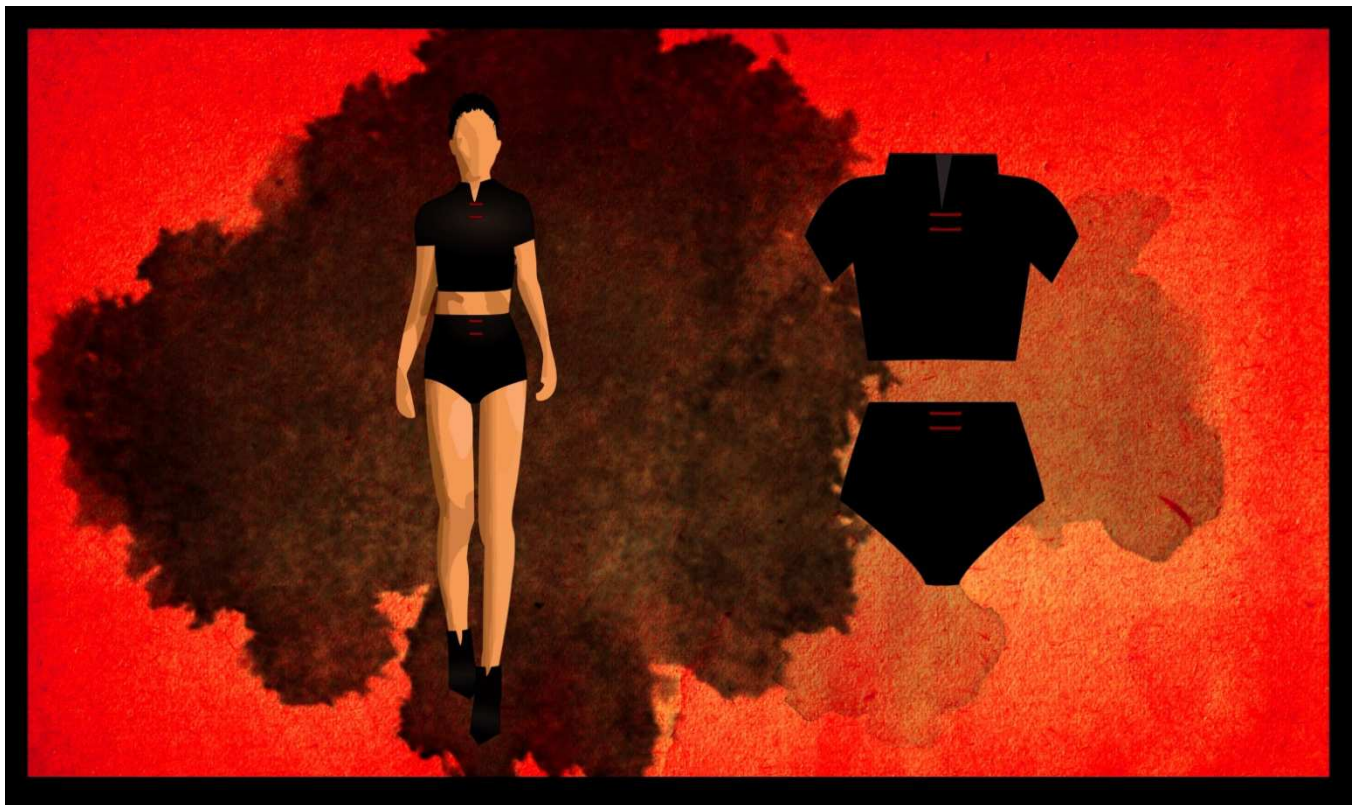
6.7. Vestido Jazmín

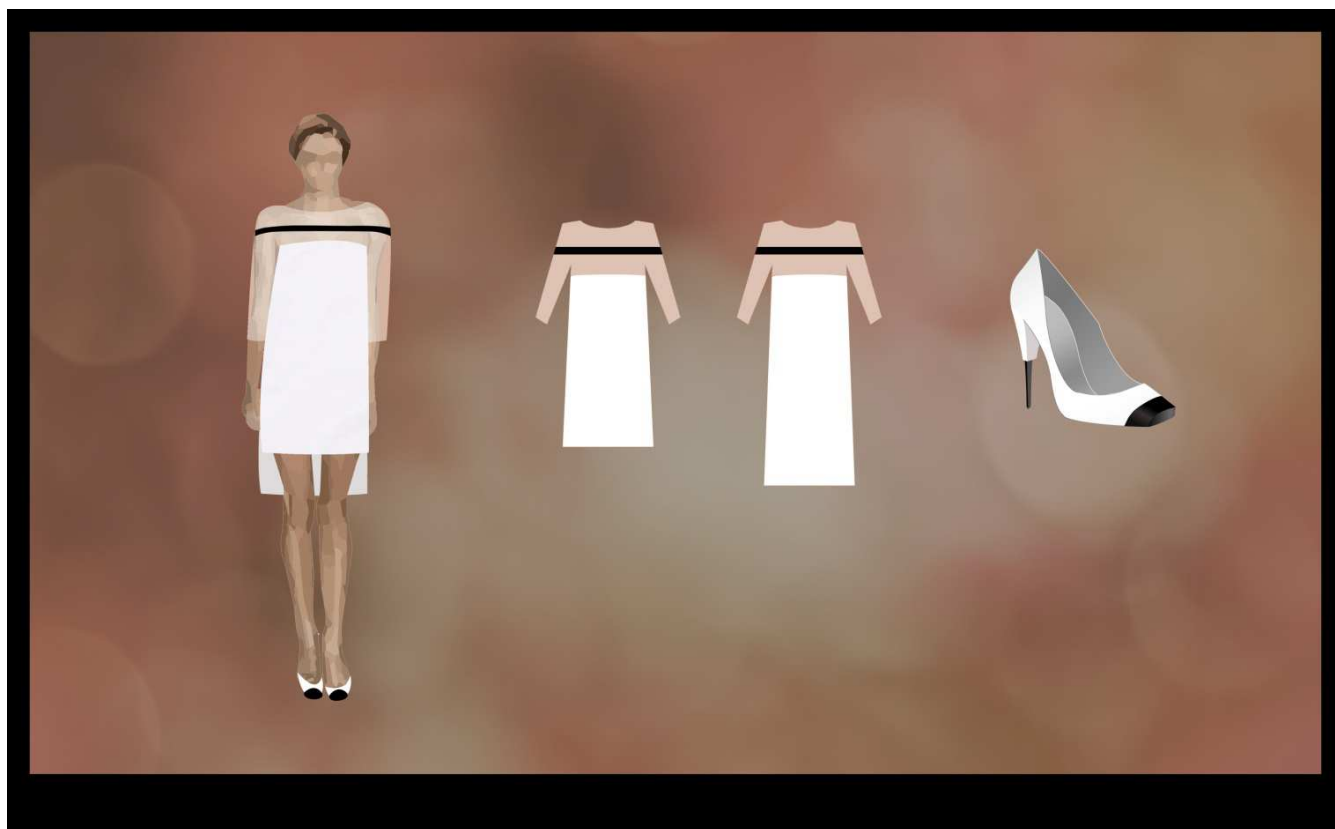
6.8. Vestido Ziluolan

6.9. Vestido *Porcelana*

6.10. *Conjunto Zhongshang*

6.11. Vestido *Minimalista*

6.12. Vestido *Seda gradiente*

6.13. Vestido Rosa

6.14. Traje nupcial